

素描静物

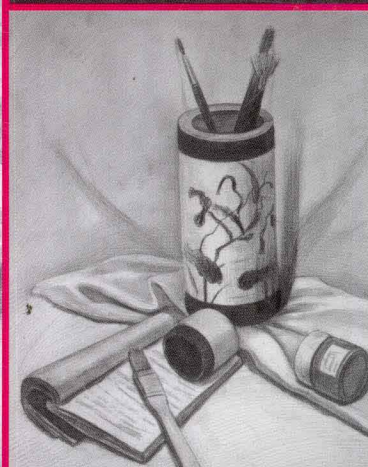
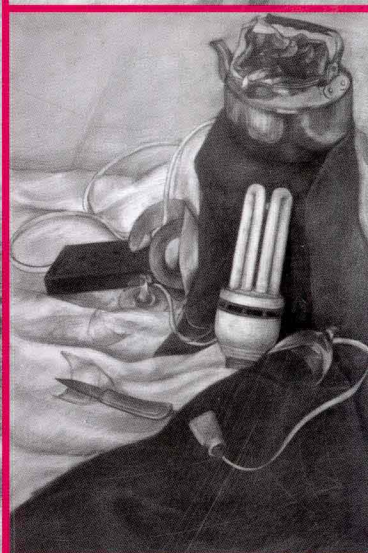
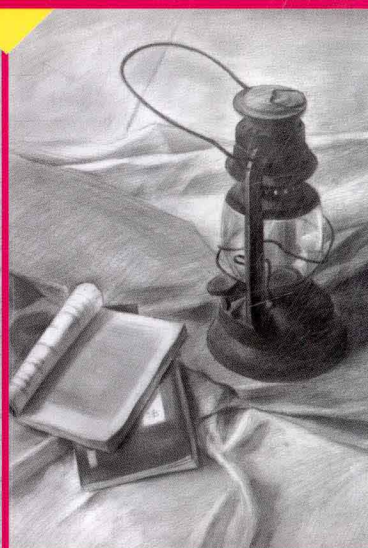
零起步
学素描丛书

中央美术学院教授

鼎力推荐

王恒 周尊尧◎等 编著

30日速成

- 名师编著 打造辅学经典
- 图文并茂 为你一一详解
- 海量范例 助你成功应试

化学工业出版社

素描静物

30日速成

王 恒 周尊尧◎等编著

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单 (排名不分先后)

葛亚丽 王 恒 王 威 罗惠丹 周尊尧
邱礼国 郜 蕾 戚海龙 李 悦 王大壮
吴安愉 韩佳辰 张丹丹 沈学成 任丙未

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物30日速成 / 王恒, 周尊尧等编著. - 北京 :
化学工业出版社, 2012.8
(零起步学素描丛书)
ISBN 978-7-122-14673-1

I. 素… II. ①王… ②周… III. 静物画 - 素描
技法 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第142841号

责任编辑 : 徐华颖 装帧设计 : 天露霖文化

责任校对 : 宋 玮

出版发行 : 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装 : 北京画中画印刷有限公司

880mm × 1230mm 1/16 印张8 2012年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询 : 010-64518888 (传真 : 010-64519686) 售后服务 : 010-64518899

网 址 : <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价 : 25.00 元

版权所有 违者必究

序

基础素描教学在整个美术教学中占有很重要的地位，然而目前美术图书市场中却缺少以详细步骤讲解为主的教学范例丛书，“零起步学素描丛书”以步骤为主并在书后附带大量优秀范例，很全面地涉及基础素描的方方面面，满足了广大美术爱好者打牢基础素描训练的需求。

本丛书的作者均毕业于中央美术学院，他们基本功扎实，教学经验丰富，多年奋战在美术高考培训一线，本书是他们多年教学实践的结晶。书中选择的范例从不同角度、不同形体、不同部位进行讲解，都具代表意义。同时丛书所提倡的30天科学的训练方法，让学生了解基础训练的重要性，正确对待基础素描的训练，从而快速地掌握素描的绘画要领，绘制出成品作品。范例大部分是美院在校生的作品，还有一部分是在美院招生考试中取得优异成绩考生考前的作品，他们2012年已经考入中央美术学院或其他一流美术院校，所以这些作品更具代表意义，这些作品无疑为美术初学者及高考学生提供了借鉴及参考。

本丛书很能体现美院基础的素描教学，愿这套书能给广大的美术考生及美术爱好者带来启发、帮助。

中央美术学院教授

2012年7月

前言

素描是表达一切造型感受的基础，也是一切绘画的基础，其本质是运用单色的绘画手段表现光影、结构、体积、透视、空间、质感等。它具有的造型基本功是锻炼观察能力、分析能力、动手能力、表现能力、审美能力的重要手段，是初学者进入艺术领域的必经之路。学好素描不仅能锻炼造型能力、色彩能力，还能以后从事创作、设计、建筑等工作打下坚实的基础。

学习素描的基本原则就是要忠实于客观对象，遵循从整体到局部再从局部到整体的训练方法。这些最本质的东西需要循序渐进地坚持、持之以恒地训练才能最终达到要求。整体地观察、整体地思考、整体大胆地表现，才能使你尽快地进入绘画状态，打开素描之门。

本丛书由北京艺道画室针对素描爱好者及初学者打造，以素描基础知识和具体绘画实践练习为主线，以加强素描基础知识及基础技法训练为目的，并配有完整系统的步骤图以供参考。本丛书包括《素描静物 30 日速成》、《素描头像 30 日速成》、《石膏几何体 30 日速成》、《石膏头像 30 日速成》、《结构素描 30 日速成》、《素描基础 30 日速成》，其中《素描基础 30 日速成》全面介绍了素描基础知识，完整叙述素描技法及绘画要点；其余分册针对石膏几何体、石膏头像、静物、人物头像、结构素描等进行由浅入深、循序渐进地讲解，并配有大量优秀范例以供临摹参考。

本丛书遵循造型训练学习的基本规律，简单易懂，力求为美术初学者及参加美术高考的学生提供全方位、全科目、全阶段的指导用书。同时本书遵循实用性强和覆盖面广的原则，可以作为美术培训机构及高职高专院校配套使用教程。

编著者

2012 年 7 月

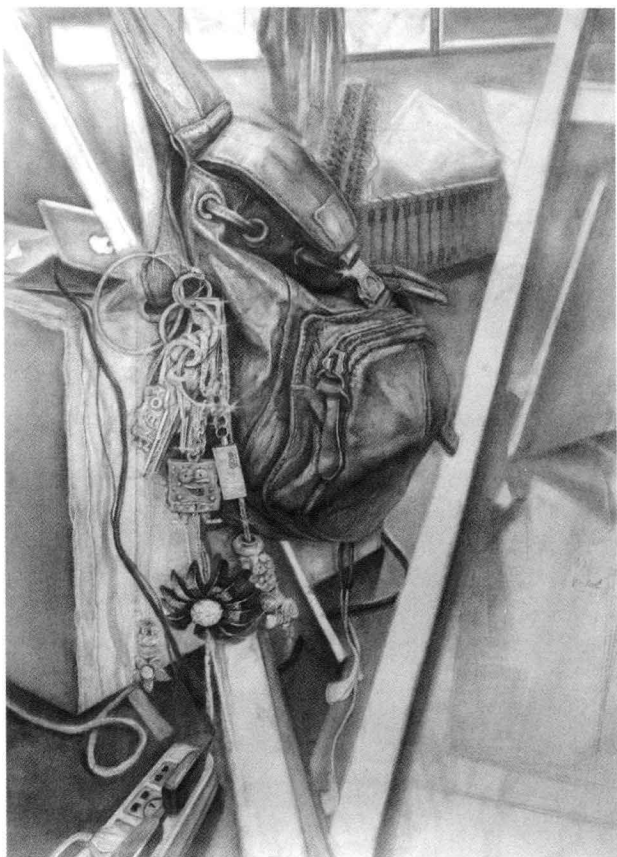
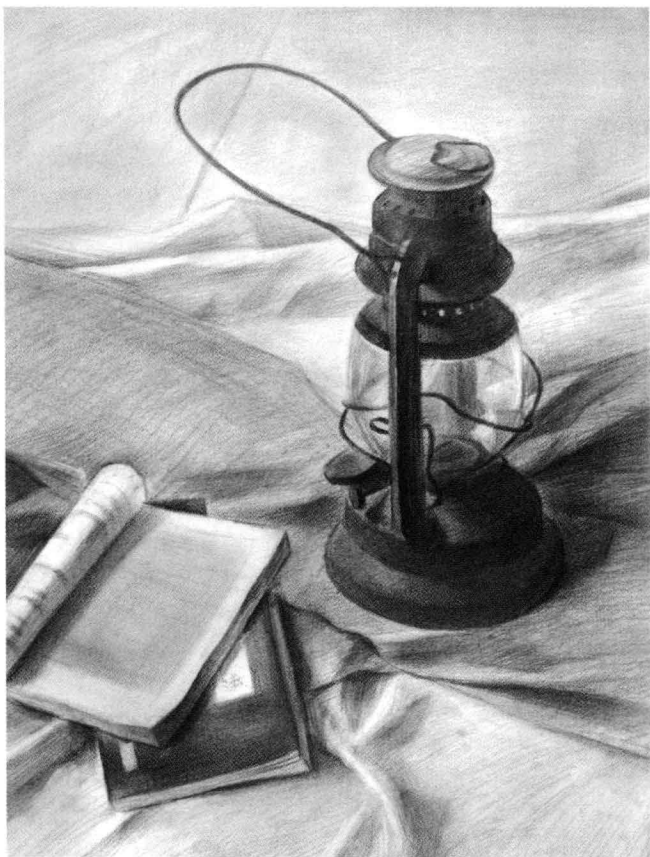
目录

第1天 静物素描的基础知识	1
◎静物素描概述	1
◎静物素描构图	2
第2天 静物的画法及要点	4
◎素描静物的画法步骤	4
◎静物素描的写生要点	5
◎静物素描的常见问题与解决方法	6
◎静物素描的虚实关系	8
第3天 静物单体苹果 梨 橘子的画法	9
第4天 静物单体香蕉 大蒜 胡萝卜的画法	12
第5天 静物单体辣椒 茄子 白菜的画法	16
第6天 静物单体土豆 面包 藕的画法	20
第7天 静物单体酸牛奶 方便面 高脚杯的画法	24
第8天 静物单体花瓶 茶壶 瓷盘的画法	27
第9天 静物单体陶罐 沙锅 玻璃杯的画法	31
第10天 静物单体汤匙 水壶 可乐瓶的画法	35
第11天 静物单体啤酒瓶 电话 手机的画法	39
第12天 静物单体手提袋 手电筒 水龙头的画法	43
第13天 静物单体字典 吹风机 闹钟的画法	47
第14天 静物单体剪刀 毽子 文具盒的画法	51

第 15 天	静物组合	青花瓷瓶和碟子的画法	56
第 16 天	静物组合	瓷盘和鸡蛋 两个洋葱的画法	58
第 17 天	静物组合	水果与瓷盘的画法	62
第 18 天	静物组合	瓷盘和蔬菜的画法	64
第 19 天	静物组合	保温杯和玻璃杯的画法	66
第 20 天	静物组合	陶罐与大蒜 三个西红柿的画法	68
第 21 天	静物组合	书本和笔筒的画法	72
第 22 天	静物组合	沙锅 高脚杯 水果的画法	74
第 23 天	静物组合	水壶 高脚杯 水果的画法	77
第 24 天	静物组合	瓷瓶 瓷盘 蔬果的画法	80
第 25 天	静物组合	陶罐 瓷盘 水果的画法	84
第 26 天	静物组合	陶罐 高脚杯 水果的画法	87
第 27 天	静物组合	酒瓶 杯子 蔬果的画法	90
第 28 天	静物组合	酒瓶 高脚杯 水果的画法	92
第 29 天	静物组合	饮料瓶 茶杯 水果的画法	95
第 30 天	静物组合	袋装牛奶 茶杯 水果的画法	99
范例欣赏			101

◎ 静物素描概述

静物素描写生是石膏几何形体写生的延伸和发展，它描绘的范围很广，瓜果、蔬菜、花卉、瓶罐、文具等都可作写生的内容。素描静物写生主要是训练构图和造型能力。对初学者来说，一方面通过由简到繁的静物组合写生，掌握构图规律，做到画面对象大小比例安排得当，视点高低适宜；另一方面，也可以自己布置静物作画，从中学习构图的基本知识（如统一和变化、对比和调和、对称和均衡、比例和节奏、静感和动感等），逐步掌握构图能力。静物的形体结构实际上仍是不同的几何形体的组合，但它比石膏几何形体更不规则、更复杂。这样我们在静物写生中，更应该强调对形体组合关系和结构关系的理解。在静物写生中，各种物体都是由不同质材构成的，硬软、粗细、轻重、厚薄等的质感是不一样的，质感的表现主要通过对比的手法，当然也有赖于物体色调准确的描绘。在静物素描写生中，要注意形体的透视变化、物体的组合、构图、明暗画法的原则，并使用正确的观察方法分析理解对象，从而使素描学习事半功倍。

◎ 静物素描构图

构图的两大原则

(1) 完整。在构图时,要求画面饱满、形象完整、主题突出。初学者往往容易把物体对象画得太大或太小,或是过于集中、或过于松散,这样都不能给人以美感,所以构图时要严格注意这一原则。

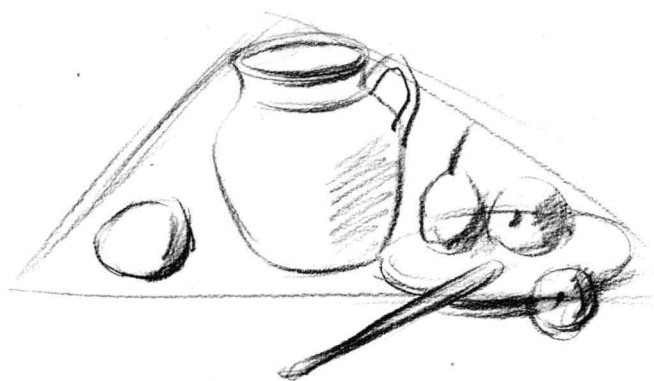
(2) 变化统一。构图的美学原则是既要有对比和变化,又要能和谐统一。因为呆板、平均、完全对称及无对比关系的画面,通常会令人感到非常乏味和沉闷。如果画面有聚散疏密和主次对比,有内在的接合及非等量的面积和形状的左右平衡,就会产生生动、多变、和谐统一的画面效果。掌握这一原则,就可以使构图千变万化,独具魅力。

常见的构图形式有:三角形构图,四边形构图,圆形构图和“S”形构图。

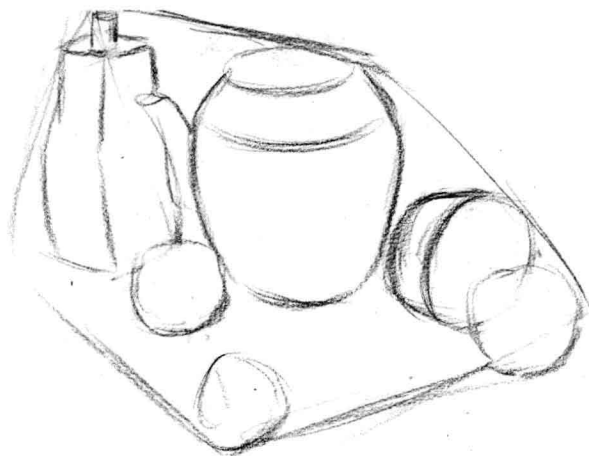
最常见的构图形式是三角形构图和四边形构图,这两种构图方式画面稳定、主次分明,适合于外形规则的静物组合。

圆形构图可使画面比较均衡,构图更加饱满大方,物体紧凑,适合于蔬菜水果的组合构图。

“S”形构图可拉长画面的空间关系,能突出主体物,并具有动感。

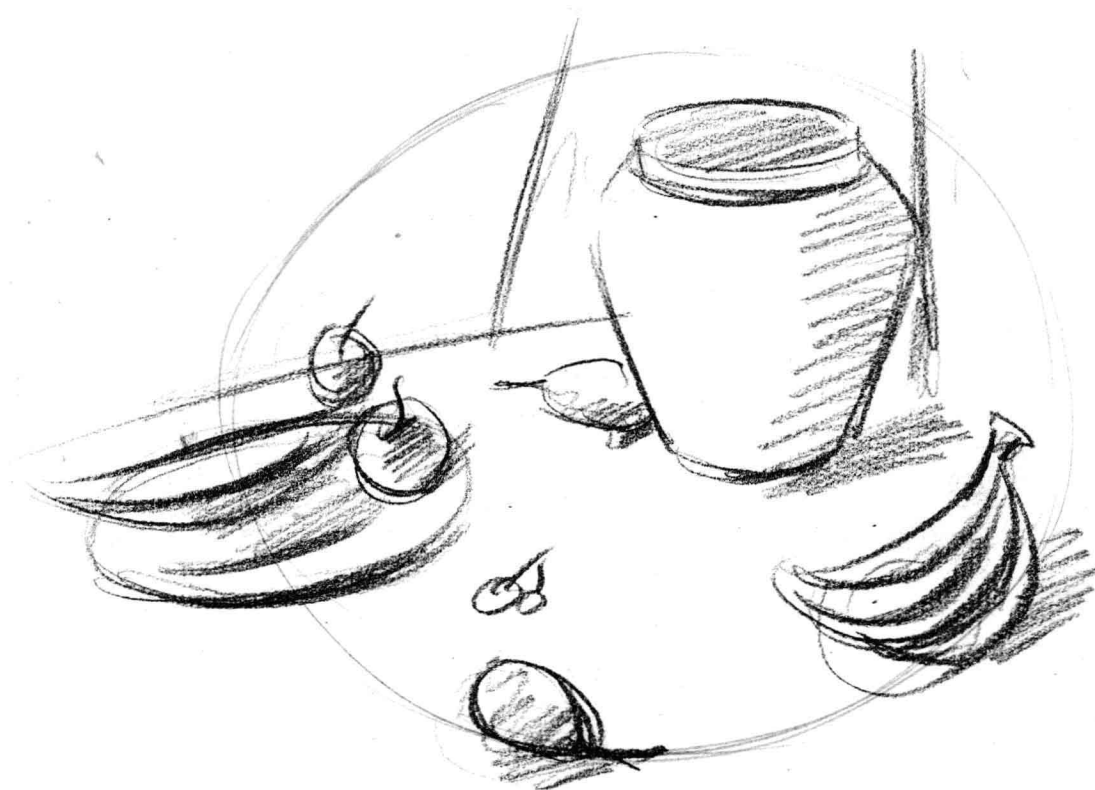
三角形构图

四边形构图

“S”形构图

圆形构图

在构图中还要注意以下两方面

(1) 主体图形在画面中的位置。主要部分要置于画面中心，并将对象整体与边框距离处理得当。画面中心并不是画面的等分中心，它是以人的视觉方式确定的。这一中心，是以黄金分割定律原理确定的位置，即以 $1 : 0.618$ 的比例分割画面，得出画面中的四个相交位置，这四个位置即是接近画面中心的构图中心点。我们可以将写生对象的主要部分，置于其中任何一点，即可得到满意的构图形式。

(2) 非主体图形与主体图形的位置关系。在确定了画面的中心之后，就要考虑次要物体及陪衬物体的位置。主体物可以是一件较大的物体，也可以是几个组合物；次要物体在面积上一般应小于主体物；而陪衬和点缀物的单体面积则应更小一些；衬布的选择与安排应考虑画面的色调联系。在组织和安排画面物体时，有了主次、大小变化就能较容易地制造丰富的对比和变化。

◎ 素描静物的画法步骤

静物素描写生的观察方法、画法步骤和石膏几何体写生大致相同，只要我们树立整体的观察方法，掌握科学的作画步骤，就一定能逐步掌握素描静物写生的能力和技巧。

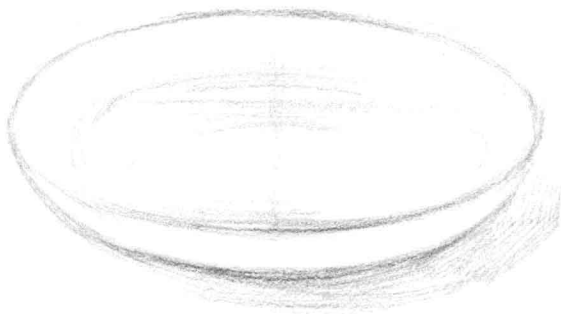
静物素描的写生步骤

(1) 确立构图。首先确定构图位置，使画面上物体主次得当，构图均衡而又有变化，避免散、乱、空、塞等问题的出现。

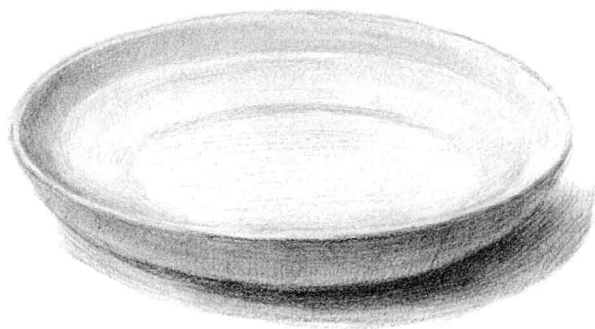
(2) 画出大的形体结构。用长线条画出物体的轮廓(物体看不见部分也要轻轻画出)，要求物体的形状、比例、结构关系准确。再画出各个明暗层次(高光、亮部、中间色、暗部，投影以及明暗交接线)的形状位置。

(3) 深入塑造。通过对形体明暗的描绘(从整体到局部，从大到小)逐步深入塑造对象的体积感和空间感。要细致刻画重要的、关键性的细节。

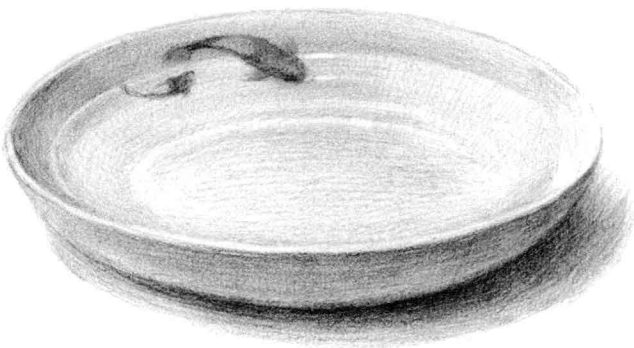
(4) 调整完成。此阶段要全面调整整体及局部间的相互关系(主要指形体结构还包括色调、质感、空间、主次等)，做到有所取舍、主次分明。

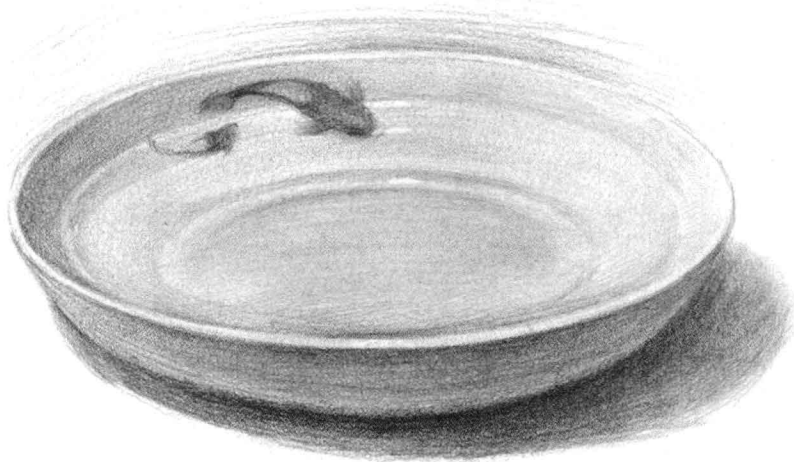
1

2

3

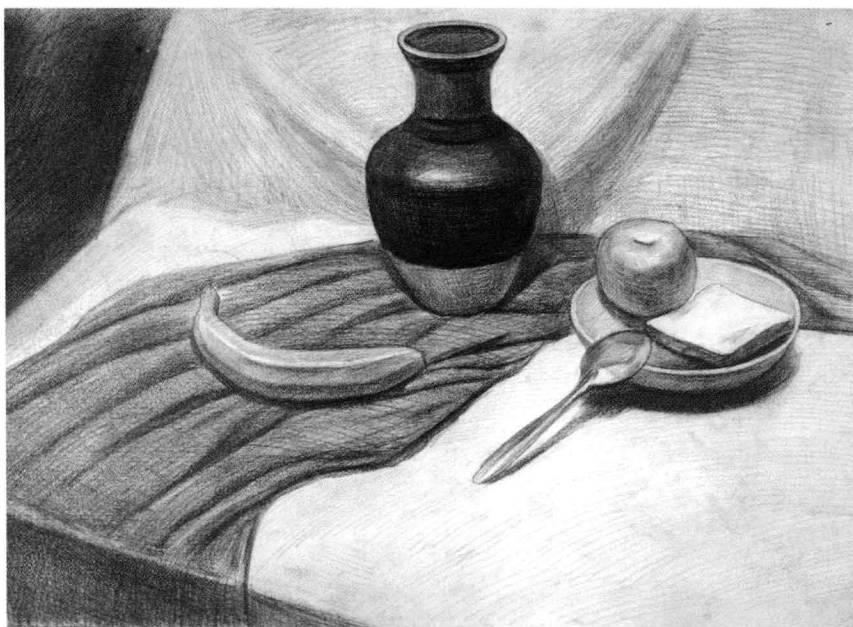

◎ 静物素描的写生要点

静物素描相对于石膏几何体素描，增加了固有色与质感变化，物体的造型形态也呈现出更为复杂的多样性。静物素描需要把握以下要点。

1. 色感与明度

由于素描是一种单色的绘画，所以关于物体的色彩感觉需要通过黑白灰色调的明度变化来表现。在静物写生中，准确观察和判断物体之间固有色的明度及其差别，对于色感的表达来讲非常重要。明度关系的表达是一种相对关系的表达，我们不可能在白纸与铅笔的黑白这有限的色调中表达出对象世界光与色的强度，所以我们要学会运用物体明暗变化的“五调子”格局和规律，以黑白色调层次恰当的明度比例，来概括和表现出对象色彩的明度效果。因此，画面黑白色调的分寸感是静物写生的重要训练内容。我们要在各物体之间固有色的明度范围内，仔细辨别和把握色彩明度的层次关系，以此获得准确的色调依据来表现物象。

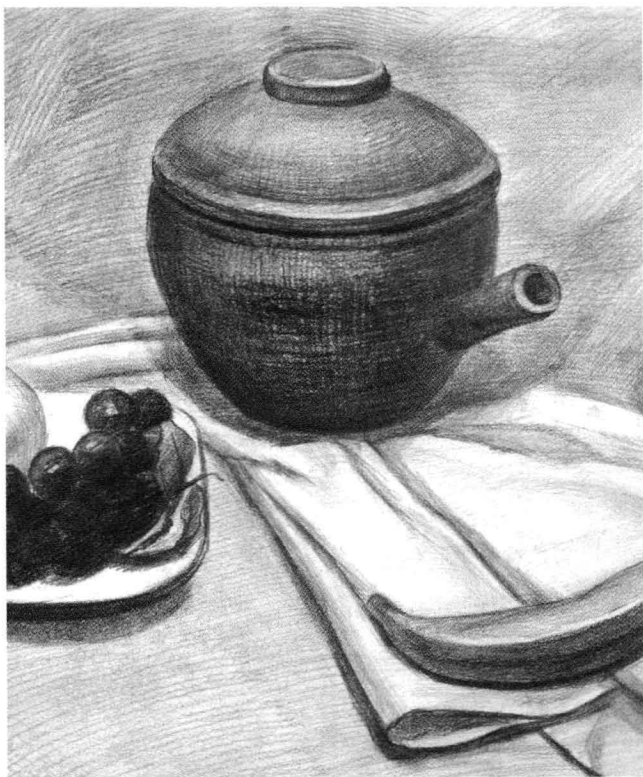

2. 质感表现

物体的材质质量带给人的视觉感知即为质感，如玻璃表面的光滑、丝绸缎的柔软、陶瓷的粗糙、金属的坚硬等。我们通过视觉和触觉感知物体的质感。在静物素描写生中，质感的表现是一个重要的表达内容，它能训练我们视觉的敏感度，并增强写实效果的真实和丰富。

3. 量感表现

人体通过视觉感知到的物体的分量和实在感即为量感。在绘画表现中体感和质感是造成物体量感的重要因素。当画面表现出的是一个没有体积的平面时，纵然表现出了质感，也难以产生量感。而不同的质感又会唤起我们不同的量感经验，如绸缎的柔滑产生的轻感或陶瓷的粗厚产生的重感等。

◎ 静物素描的常见问题与解决方法

静物写生训练中容易出现以下问题，应在写生过程中予以注意。

1. 画面太“糊”

即在写生中，对明暗色调的表现含含糊糊、虚实不分。主要问题在于对形体结构缺乏深入地分析理解，不能将明暗色调同形体、结构联系起来。对形体结构认识含混，从而导致色调表达的含混，失去与表现形体结构基本特征紧密相联的黑白灰三大关系。

解决“糊”的问题，就要养成观察分析的习惯。要从形体结构去理解表现于形体体面的明暗变化，描绘明暗色调要善于从形体结构上去找依据。要紧紧抓住由形体结构所制约的黑、白、灰大关系去塑造

形体结构。

2. 画得太“表面”

即只注意表面效果而无实质内容。主要原因是对形体缺乏认真地分析研究，这里既有对形体结构的理解问题，也有态度问题。

解决“表面”的办法是在写生过程中要深入观察对象，加强对形体结构的分析研究，把重点放在形体的塑造上，还要端正学习态度，练好基本功，从而提高素描造型能力。

3. 画面太“灰”

即画面灰暗沉闷，不明亮。画面暗淡，好像罩上一层东西，该暗的暗不下去，该亮的亮不起来。主要原因是明暗两大部分色调比例把握不当，或中间色调层次繁杂重要，或对对象固有色缺乏比较，削弱了形体的明暗对比关系和画面整体的黑白灰关系。

克服“灰”的办法，是掌握整体观察、比较观察、本质观察的方法，要善于归纳和概括中间色，必要时可以采取加强或减弱的办法，把握好黑、白、灰的大关系。

4. 画面太“脏”

即画面脏乱，不该上色的地方涂上了颜色，或出现了不应该出现的颜色，色调混乱。主要原因是不能正确运用明暗变化的规律去认识物体的明暗色调变化，或者因为着眼于明暗与描摹，忽略了形体的塑造和明暗色调关系。作画方法不当，缺乏控制，笔迹线条的基本技巧不熟练，也是造成“脏”的原因。

克服“脏”的办法，要从形体结构出发，运用明暗变化的规律去分析明暗色调变化，把握明暗层次比例关系，处理好物体的固有色关系。要养成良好的作画习惯，防止橡皮和手上的污迹弄脏画面。

5. 画面太“花”

即画面关系凌乱，缺乏整体感，黑白关系错位，不分主次刻画，局部看上去“精细入微”、整体却“支离破碎”。造成花的原因在于缺乏整体观念，注重局部而忽略了整体。

解决“花”的办法，主要在于树立整体观念，掌握整体观察的科学方法和“整体—局部—整体”的作画程序。将明暗色调和细节的刻画，都统一于形体体面的大关系之中，对细节刻画要概括取舍，抓住画面的主体，并注重主体的刻画。

6. 画面太“板”

即画刻板、僵硬，缺乏生动感，如实描绘，机械复制，缺乏艺术处理。主要原因在于未能正确领会“真实”与“整体”的含义，误把如实描摹当“真实”，把千篇一律当“整体”，不能正确理解客观制约与主观表现的关系。同时缺乏造型技能技巧，也是一个重要方面。

解决“板”的办法，主要是提高对素描造型的认识，培养对艺术的感受能力。要有表现对象的热情和欲望，要加强素描造型的技能技巧训练，丰富造型语言，提高驾驭造型语言的能力，并熟练掌握造型技巧。

◎ 静物素描的虚实关系

在素描静物写生中，处理好虚实关系是把握整体关系的重要手段和方法。在整体关系中要表现空间、突出主体，就要运用前实后虚、近实远虚的方法处理。

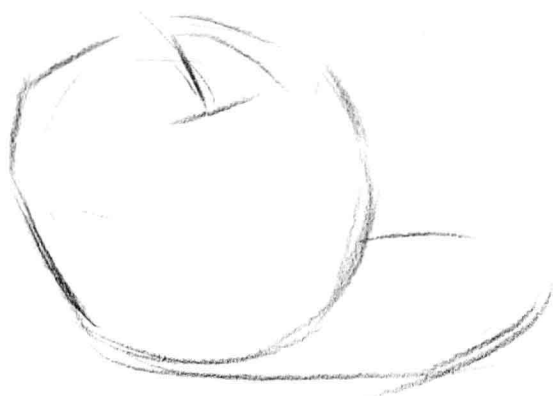
在前面的物体明暗关系要表现得实一些、对比强一些、形体塑造要深入一些，处在画面后面的物体明暗关系要弱一些，画面中心的主体物要实一些、背景的调子要虚一些。

在处理某个物体上，明暗交界线要实一些，物体的边沿线要虚一些。在处理局部的关系上，与主体物为中心的局部要实一些，远离主体物的局部要虚一些。

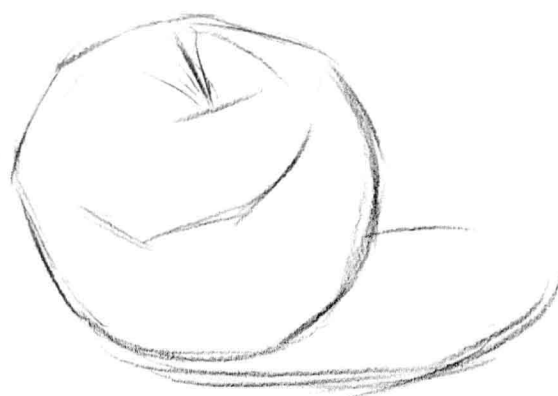
总之，在整体关系的处理上，要有虚有实，有主有次，不能到处都虚，也不能到处都实，要强调主体部分，减弱次要部分，形成一个画面视觉中心。

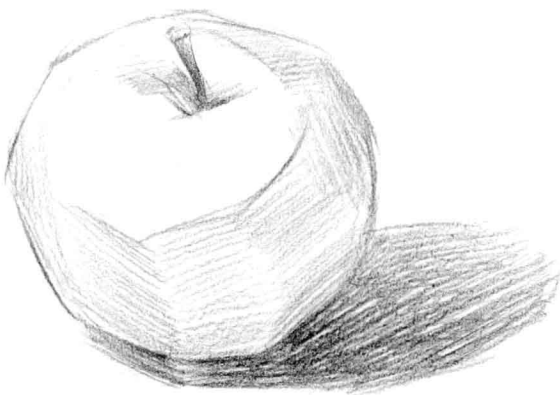
苹果

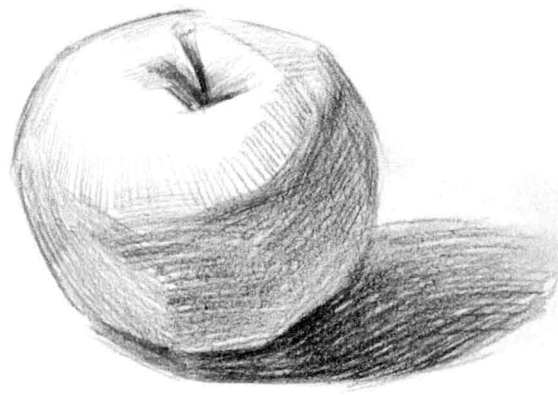
1 认真观察苹果的外形，勾勒出苹果的外轮廓。

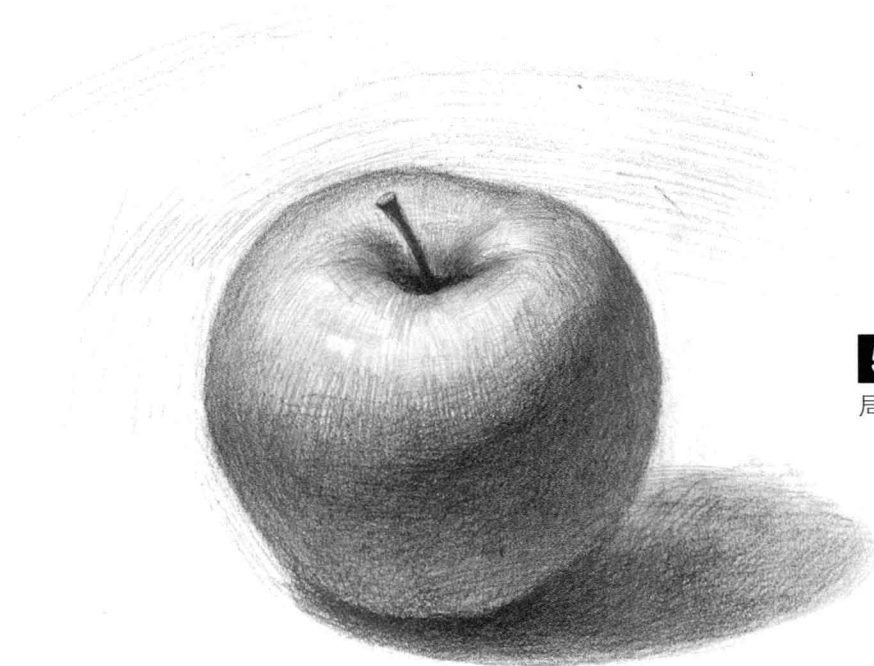
2 画出苹果的明暗交界线、结构线，并画出投影。

3 进一步明确明暗交界线，并铺上大体的色调。

4 丰富苹果上的灰色调，进一步刻画苹果的立体感和质感。

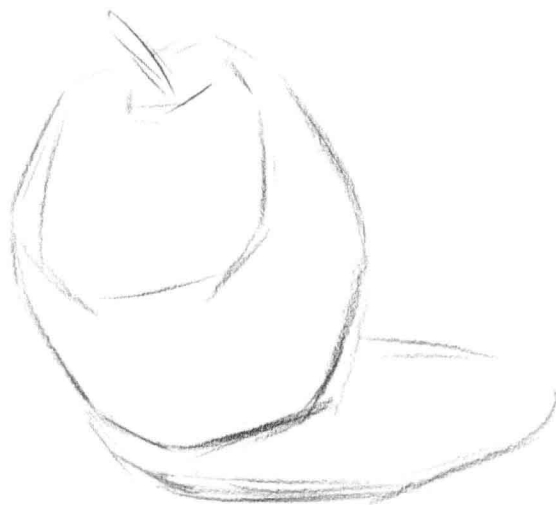

5 调整画面的整体效果，完善局部细节，画出完整的苹果。

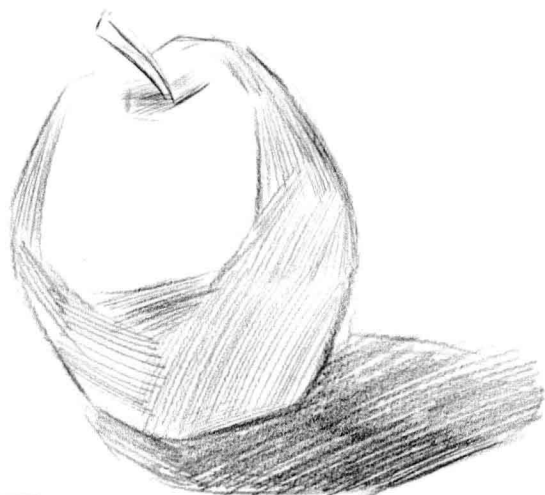
梨

1 仔细观察梨的外形，用长线条勾勒出梨的结构框架。

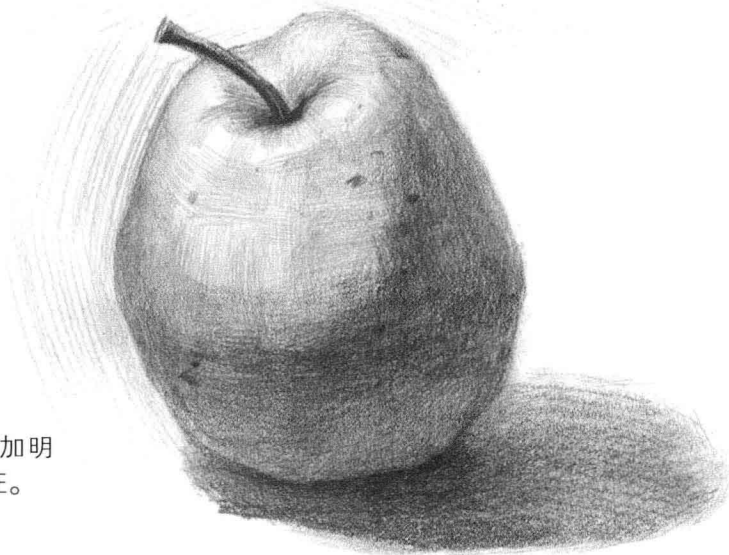
2 确定明暗交界线和投影的位置。

3 进一步明确明暗交界线，并铺上大体的色调。

4 画出梨的细节，并用调子表现梨的体积感。

5 强化明暗，使结构更加明确，充分体现梨的结构特征。